

ОНЛАЙН-КУРС
Концептуальная
иллюстрация

Преподаватель: Марко Мельграти

ARTLIFE
ACADEMY

Онлайн-курс

«Концептуальная иллюстрация»

Преподаватель: Марко Мельграти

Модуль 1. Теория

28 минут 16 сек

Модуль посвящён знакомству с преподавателем курса и особенностям работы коммерческим иллюстратором.

Урок 1. Теория.

О художнике.

Марко рассказывает о себе, своей карьере, этапах становления художника и особенностях работы коммерческим иллюстратором.

Модуль 2. Практика

6 часов 49 минут 55 сек

В рамках практического модуля вы познакомитесь с техникой создания коммерческих иллюстраций при помощи цифровых и художественных инструментов и пошагово пройдёте путь от формирования идеи будущей работы до её воплощения.

ARTLIFE

ACADEMY

Блок 1. База

Блок посвящён анализу инструментов и материалов, которые необходимы иллюстратору для работы.

Урок 1.

Демонстрация техники.

Знакомимся с материалами, которые понадобятся для дальнейшей работы, и учимся правильно подбирать бумагу и акрил для создания иллюстраций.

Урок 2.

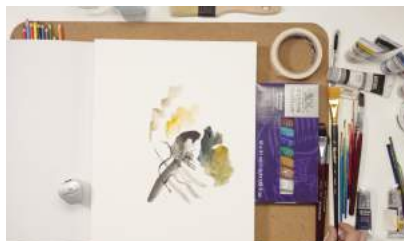
Демонстрация техники.

Урок посвящен анализу разных видов кистей и особенностям их применения.

Урок 3.

Демонстрация техники.

От теории переходим к практике и учимся работать кистями разного размера.

Урок 4.

Демонстрация техники.

Урок посвящён особенностям работы с акрилом. Художник рассказывает, в чём преимущества этого медиума, как с ним правильно работать, как смешивать цвета.

Урок 5.

Демонстрация техники.

Калька или копировальная бумага - один из ключевых материалов для создания иллюстраций в технике Марко Мельграти. Узнаем, для чего она нужна и как с ней правильно работать.

ARTLIFE

ACADEMY

Блок 2. Скетчинг

Из этого блока вы узнаете, как превратить техническое задание заказчика в готовую концептуальную иллюстрацию, и научитесь создавать быстрые скетчи на цифровом планшете, используя программу Photoshop.

Урок 1.

Создание цифрового эскиза.

Из урока вы узнаете, как создавать набросок концептуальной иллюстрации по заданной теме от заказчика, на что обращать внимание и как делать иллюстрацию актуальной.

Урок 2.

Рисование в Photoshop.

Марко рассказывает, какими графическими планшетами удобно пользоваться иллюстратору, а также разбирает особенности работы в программе Photoshop.

Урок 3.

Создание эскиза карандашами.

В этом уроке вместе с художником студенты поэтапно создают набросок цифровой иллюстрации в программе Photoshop.

Урок 4.

Результат проделанной работы.

Подводим итог работы и обсуждаем использованные материалы и цифровые инструменты.

Блок 3. Одуванчик.

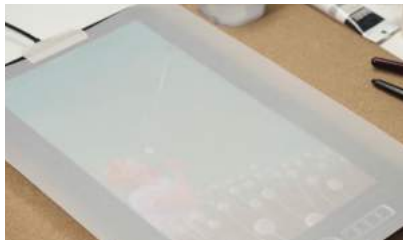
Блок посвящён созданию концептуальной иллюстрации по цифровому референсу при помощи кальки, акрила и других художественных материалов. Результатом прохождения блока станет готовая работа в технике художника.

Урок 1. Одуванчик.

В этом уроке Марко Мельграти показывает первый этап создания иллюстрации по цифровому референсу. Подготавливаем бумагу. Смешиваем несколько цветов акрила для получения максимально близкого к референсу оттенка. Создаём фон для будущей иллюстрации.

Урок 2. Одуванчик.

Переносим основные контуры иллюстрации с референса на цифровом планшете на копировальную бумагу с помощью мягкого графитового карандаша.

Урок 3. Одуванчик.

Переворачиваем лист копировальной бумаги с контуром иллюстрации, закрашиваем пространство листа с контурами контрастным по цвету акварельным карандашом. Прорабатываем композицию. Снова переворачиваем лист копировальной бумаги, накладываем его на лист с акриловым фоном и обводим контуры карандашом, чтобы перенести их на фон.

Урок 4. Одуванчик.

Готовим палитру, дорабатываем контуры акрилом, работаем над изображением одуванчиков.

Урок 5. Одуванчик.

Продолжаем дорабатывать иллюстрацию, приступаем к прорисовке фигуры девушки. Наносим акрил тонким слоем несколько раз, чтобы добиться эффекта воздушности. Учимся работать с акрилом как с акварелью. Работаем со светом и тенью. Прорабатываем платье, лицо, волосы девушки.

Урок 6.

Одуванчик.

Продолжаем работу над фигурой девушки. Закрашиваем руки, добавляем тени. Добавляем изображение зеленой травы.

Урок 7.

Одуванчик.

Продолжаем прорабатывать изображение травы, добавляя более тёмные зелёные и белые оттенки, добиваемся эффекта динамики. Добавляем детали (самолёт, инверсионный след в небе).

Урок 8.

Одуванчик.

Прорабатываем изображение неба, делаем его более реалистичным. Учимся исправлять неточности, дорабатываем детали иллюстрации.

Урок 9.

Одуванчик.

Финализируем проработку деталей иллюстрации.

Урок 10.

Одуванчик.

Добавляем световые блики, придаём изображению объем, заканчиваем работу над первой иллюстрацией курса.

Блок 4. Астральное Путешествие.

Финальный блок курса посвящён закреплению полученных знаний на практике и созданию второй концептуальной иллюстрации по цифровому референсу.

Урок 1.

Астральное путешествие.

Начинаем работу над второй иллюстрацией. Смешиваем акрил для достижения нужного оттенка фона и покрываем бумагу фоновым слоем акрила.

Урок 2.

Астральное путешествие.

Переносим контуры будущей иллюстрации с цифрового планшета на кальку.

Урок 3.

Астральное путешествие.

Детально прорабатываем контуры иллюстрации на копировальной бумаге при помощи цветных карандашей.

Урок 4.

Астральное путешествие.

Переносим контуры с кальки на фон. Используем графитовый карандаш и линейку.

Урок 5.

Астральное путешествие.

Дорабатываем контуры иллюстрации непосредственно на фоне, используя цветные карандаши. Начинаем закрашивать основные элементы акрилом.

Урок 6.

Астральное путешествие.

Продолжаем работу с акрилом. Дорабатываем изображение кровати. Затемняем участки, находящиеся в тени, добавляем световые переходы, придаём работе реалистичность.

Урок 7.

Астральное путешествие.

Переходим к работе над другими элементами иллюстрации. Прорисовываем прикроватную тумбочку и лампу. Применяем элементы акварельной техники при работе с акрилом.

Урок 8.

Астральное путешествие.

Переходим к работе над женской фигурой. Вводим новые оттенки цвета. Прорисовываем кожу, волосы, одежду.

Урок 9.

Астральное путешествие.

Переходим к проработке деталей, которые создают смысловую нагрузку в концептуальной иллюстрации. Детализируем изображение женской фигуры.

Урок 10.

Астральное путешествие.

Продолжаем детализировать изображение. Переходим к работе над нижней частью иллюстрации, рисуем Луну, детализируем волосы девушки, делаем более насыщенным оттенок части фона.

Урок 11.

Астральное путешествие.

Вводим новые цвета. Смешиваем разные оттенки акрила. Дорабатываем тон кожи девушки, оттенок волос, цвет одежды. Изображаем светотень.

Урок 12.

Астральное путешествие.

Затемняем теневые участки, придаём иллюстрации динамику и объём. Дорабатываем детализацию.

Урок 13.

Астральное путешествие.

Финализируем работу над иллюстрацией: рисуем звездное небо и планеты, обсуждаем проделанную работу и прощаемся с автором курса.